

Cultural Heritage Series Vol. 1

CHAN 50001 / CHAN 55001

autopan

CHANDOS
MULTIMEDIA

D·S·C·H
SHOSTAKOVICH

Contents

English

	page
Operating Instructions	3
Use and Content	4
A Note from the Producers	6
New Perspectives on Shostakovich: An Overview for 2001 by Eric Roseberry	7
Credits and Contacts	12

Deutsch

Benutzungsanleitung	15
Benutzung und Inhalt	16
Anmerkung der Realisatoren	18
Schostakowitsch aus neuer Perspektive: Ein Überblick für 2001 von Eric Roseberry	19
Vorspann und Kontakte	27

Français

Notice d'emploi	31
Utilisation et contenu	32
Note des directeurs artistiques	34
Nouvelles perspectives sur Chostakovitch: Une vue d'ensemble pour 2001 par Eric Roseberry	35
Titres et contacts	41

Operating Instructions

For Windows

To install

- 1 Insert the CD-ROM/DVD-ROM into your computer and it should 'auto-run'. If it does not, select 'Start', 'Run', ('browse' if necessary) 'D:\Dschr.exe' then 'OK'.
- 2 As it loads, the DSCH logo will appear, then the window 'Choose Setup Language'. Select the preferred language. It will then prepare setup.
- 3 Follow the instructions that appear on the screen.
- 4 If you do not have QuickTime 4.0 on your computer it will give the option to install it (which you must: the programme will not run without version 4.0), or it will give you the option to update if necessary.

Getting started

Insert the CD-ROM/DVD-ROM into your computer and it should 'auto-run'. Wait a moment for the logo to appear as it begins to load. If the logo does not appear, with the mouse select 'Start', 'Programmes', 'Cultural Heritage' and 'Dmitri Shostakovich' or 'Start', 'Run', ('browse' if necessary) 'D:\Dschr.exe' then 'OK'.

For Macintosh

- 1 Insert the DSCH CD-ROM or DVD-ROM into your computer.
- 2 A DSCH icon will appear on the desktop; double-click on it to open the disc folder. Inside the folder, double-click on the icon to run the programme.
- 3 If you do not have QuickTime 4.0 it is recommended that you install it. Scroll down the same folder and double-click on the QuickTime 4.0 icon, then click on the QuickTime Installer icon. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

For both Macintosh and Windows Platforms

- 1 Wait a moment for it to begin loading and, when prompted, select the preferred language.
- 2 Wait for the short introduction fanfare to play.
- 3 The specially created animated film will then begin. To skip it press the space bar, after which the main screen will appear. The animated film can subsequently be viewed at leisure by selecting 'From the Author' on the main title page.

Use and Content

Title page and navigation

The title page gives access to all sections of the disc.

To see how this disc may be navigated, select for example 'Understanding Myself' from the title page, then select the year 1922.

On that page the 'handwritten' lines will indicate a link to another part of the disc and light up red when the cursor is passed over them. At the bottom of the pages they are in the form of 'handwritten' arrows which represent 'back', 'return' and 'forward'. Elsewhere, 'handwritten' lines surround or underline an item and change to red when the cursor is passed over them. In the bottom left-hand corner of the screen, when the cursor hovers over links, text appears giving their functions.

A 'handwritten' musical note (a quaver) indicates a musical excerpt. To play a musical excerpt, click on the link then click on the speaker icon. Follow the navigation buttons for activating functions in the window that appears. All musical excerpts have a volume control in this window.

The navigation buttons are in the form of a cut-out in the background art with a symbol on them; these also change to red when the cursor is passed over them. Again, in the bottom left-hand corner of the screen, when the cursor hovers over links, text appears giving their functions.

Main menu

The main menu, which contains all of the title-page categories, is accessible from any of the sub-title pages via the small arrow link at the top left-hand side of the page.

To exit the disc, select 'Exit' from the title page or from the main menu.

Sub-title pages

Understanding Myself

A detailed year-by-year account of Shostakovich's life and works with links to all appropriate areas of the disc. Follow the navigation buttons and links as required.

Works

To access details of Shostakovich's works, select 'Works' from the title page or main menu and select the opus number of the work in which you are interested. When the cursor hovers over it, its title will appear and, in the bottom right-hand corner of the screen, the year of its composition. There is also a link at the top of this page that allows the selection of works by opus type: clicking on the desired opus number leads to the details of that work and a musical excerpt – if one is included.

Archive

- 1 Reproduction of covers and pages of the family albums
- 2 A comprehensive selection of photographs and documents. All are links and are outlined in red when the cursor is passed over them: when selected, they may be viewed more closely. Follow the navigation buttons as required.
- 3 At the top right-hand corner of the page is a link 'P.S.'. Clicking on this begins the slide show. To pause it and view the details of a single photograph, left-click on the mouse and the navigation buttons appear. Follow as required.

Film Archive (CD-ROM: 15/DVD-ROM: 33)

Select the desired footage, previewed by the screen, and use 'Start', 'Pause' or 'Return to start' as required.

Discography

A complete list of Shostakovich recordings

Commentaries

Select and click on desired name. There are links to 'Understanding Myself' and 'Works' where appropriate: follow these as required.

A Note from the Producers

The title of the disc is Shostakovich's note monogram DSCH, with the first letters of the composer's first and last names in German corresponding with the notes in German musical terminology. A specially developed animated film serves as an introduction, describing the composer's personality and progress in a vivid and imaginative manner.

From letters written by the nine-year-old Shostakovich to those written shortly before his death, his personal story unfolds. It is supplemented by fragments of interviews with Shostakovich's wife Irina, daughter Galina and son Maxim as well as Mstislav Rostropovich, Krzysztof Penderecki, Evgeny Mravinsky, Rudolf Barshai, Pietro Argento, Van Cliburn, Komei Abe etc. Most of the letters and interview fragments are being published for the first time.

150 unique artistic collage screens depict each opus of the composer. The compositions that have no opus number are also presented. A brilliant pianist, Shostakovich quite often performed his own compositions; fortunately, a number of these performances were recorded and have survived. Among eighty-seven musical fragments, preference is given to these and to the archives' recordings of outstanding musicians Sviatoslav Richter, David Oistrakh, Evgeny Mravinsky, and the Beethoven Quartet.

Official portraits as well as those showing the composer among family and friends comprise the first photograph sequence of Shostakovich.

We were lucky since we managed to find archived films that would be shown to the public for the first time. Overall, there are thirty-three film fragments on DVD-ROM (fifteen on CD-ROM), the first dated as early as 1933, and the latest from the well-known film *Dmitri Shostakovich* which describes the last rehearsals and the premieres attended by the composer.

There are many links to the 'Commentaries' section, which offers biographic summaries of 150 individuals: the leading performers of Shostakovich's music, relatives and friends as well as writers and poets whose works inspired his creative genius.

The disc offers a complete worldwide list of Shostakovich recordings comprising over 2,000 LPs and CDs and provided by courtesy of Mr Emmanuel Utwiller, Director of the Dmitry Shostakovich Contemporary Music Information Centre in Paris. There is also direct access provided to an Internet site devoted to the Shostakovich project at <http://www.ds.ch.multimedia.ru> where one can find a regularly updated list of most interesting web sites concerning Shostakovich.

The original idea and script were developed by Oksana Dvornichenko, award-winning film director of documentaries who has been acknowledged at many international film festivals. The work on the project that took over two years was conducted in collaboration with the composer's heirs.

New Perspectives on Shostakovich: An Overview for 2001

Dmitri Shostakovich was born in St Petersburg (subsequently Petrograd and Leningrad before reverting to its former name in 1991 after the collapse of the Soviet Union) on 25 September 1906. Showing an early aptitude for music (though little inclination for study of music notation), he began learning the piano with his mother at the age of nine and was sent to Glyasser's Music School the same year. In 1919 he entered the Petrograd Conservatory, becoming a full-time student there in 1922; his teachers were Steinberg (composition), Nikolayev (piano) and Glazunov, father-figure and head of the Conservatory. The Russian Revolution of 1917 and Lenin's coup had inspired his first serious attempts at composition, which included the *Funeral March on the Victims of the October Revolution*.

With his First Symphony (1926) Shostakovich was recognised as the leading composer of his generation, and a commission for a second symphony to mark the tenth anniversary of the October Revolution quickly followed. He had already embarked on the career of concert pianist but, turning to composition, he soon confined his public appearances to the performance of his own works. The young Shostakovich proved his creative versatility in theatre, cinema and concert hall, where he identified with the most progressive tendencies of his time. But it was his second opera, *Lady Macbeth of the Mtsensk District* (1934), and not his earlier, more radically modernist *The Nose*, that led to the first crisis of his career when in January 1936 *Pravda* denounced it as 'Chaos instead of Music'. Withdrawing his stormy Fourth Symphony while it was still in rehearsal in December 1936, Shostakovich made his considered response to this crude attack in the Fifth (1937). It set him on a path of heroic large-scale symphonism that, without changing direction, was able to take renewed inspiration from Russia's 'Great Patriotic War' with Nazi Germany (Symphonies Nos 7 and 8).

After the war, in the company of other distinguished colleagues (Prokofiev among them), Shostakovich met with a second Party reprimand that denounced his recent work for its 'bourgeois formalism'. Withholding the compositions that ran the risk of further condemnation, he dutifully turned to the writing of film scores and patriotic cantatas (*Song of the Forests*, 1949, *The Sun Shines over Our Motherland*, 1953). The liberalisation attendant on Khrushchev's policies brought rehabilitation and state recognition. A new chapter opened in the composer's development, characterised by a full-blooded neo-nationalist style, extending from the Tenth Symphony (1953) to the vocal-instrumental Thirteenth (1962) and *The Execution of Stepan Razin* (1964).

Although no less productive, Shostakovich's later years of increasing ill-health marked a turning towards themes that were arguably more private than public. The works of this final period – song cycles (including the black Fourteenth Symphony and the *Suite on Verses of Michelangelo*), string quartets (which now took precedence over the symphony in the composer's creative psyche), the Fifteenth (and last) Symphony, the late violin and cello concertos – are a personal confrontation with mortality: noble, dark, pain-racked, frequently tinged with sadness and charged with bitter, ironic humour. Shortly after the completion of his elegiac Sonata for Viola and Piano, the composer succumbed to a heart attack in Moscow on 9 August 1975.

Such is a brief account of the life of the Soviet Union's greatest composer – an eventful life, hectically busy, passed in the glare of constant publicity and public scrutiny yet unremittably creative to the end. Since Shostakovich's death twenty-five years ago, the Soviet Union that he served and which served to define his creative personality has been dismantled in yet another of those seismic shifts that would seem to characterise the somewhat hapless socio-economic history of the Russian peoples. The posthumous reception of Shostakovich and his music, indeed the very nature of the latter's appeal, has moved on into a new era where his work has earned worldwide acceptance and become the subject of endless fascination for musicians, scholars, journalists and music-lovers alike. For one thing, he has become recognised as one who composed brilliantly in *all* genres, and this has led to a view of him as not 'simply' a writer of great orchestral and chamber music in the tradition of Beethoven (whom he revered) and Mahler (whose symphonies he had come to admire through his close friend Sollertinsky) but also as a great theatre and vocal composer who could, but for the exigencies of his time, have become one of the outstanding opera composers of his age. For another thing, serious scholarly work has increasingly obtained access to a mass of materials – letters, papers, manuscripts and archive material of all sorts – that has thrown new and fascinating light on both the man in all his complexity and his work. In 1979 came the publication of *Testimony*, the so-called memoirs of Shostakovich 'as related to and edited by Solomon Volkov', a close young associate of the composer towards the end of his life. The reliability of these memoirs has been called into question by certain western scholars, though for others they continue to have the ring of truth, despite closely argued allegations of fraudulent ventriloquism laid at Volkov's door. (Maxim Shostakovich once described the publication as a book about his father rather than by him.)

Testimony was responsible for the on-going debate over the so-called 'revisionist' view of Shostakovich, i.e. the view that his whole creative stance was a kind of projection of his paranoia in the face of Soviet bureaucratic control of the arts, and in particular of Stalin's 'big brother' regime of terror. Whole commentaries on his music in this vein caught the reading public's imagination. Such simplistic readings of his music as a kind of non-stop film score to the events of his life were, it is true, fuelled in part by the composer's own essays in musical autobiography: the Eighth String Quartet, for example, or the *Preface to the Complete Collection of My Works*, both of which employed the famous DSCH motif based on the musical letters contained in the German spelling of his name (Dmitri Shostakowitsch: DSCH = D, E flat, C, B natural). But to reduce the superbly crafted instrumental music of Shostakovich – music made to last – to the level of anti-Stalinist programme-symphonism is to belittle the wide-ranging expression of a music which today can touch the hearts and minds of a public more open to less circumscribed values. (For the vigorous rebuttal of the 'post-Volkov' Shostakovich the reader is referred to American musicology and in particular to the writings of the formidable Richard Taruskin and the composer's most recent biographer, Laurel Fay.) In short, we are now at a more sophisticated stage of Shostakovich receptivity that prefers to pay closer attention to the music itself in terms of 'how it works', how it hangs together, its emotional message to each one of us as human beings, perhaps above all its sheer moral power and content – and here we find a link with Beethoven again and the reception history of any composer whose music has the unquenchable dynamism to engage audiences long after his life and times have passed into history and legend.

When it comes to what we can already find out about Shostakovich in printed form the bibliography is impressive and far too substantial to be listed comprehensively in a

sleeve-note. A landmark was the completion in 1988 of the forty-two-volume *Shostakovich Collected Works* – a Soviet publication which, despite its shortcomings and omissions, still remains the most reliable source of the composer's notated music. Amongst the catalogues of his compositions printed in English the painstakingly detailed volume by Derek C. Hulme (Second Edition, Oxford 1991) has become the standard work of reference for all serious lovers and scholars of his music. Finally, important new biographies and critical studies have been written and published, biographies careful to avoid a single partisan view of the composer, whether revisionist or otherwise. Outstanding amongst them is Elizabeth Wilson's documentary presentation (*Shostakovich: A Life Remembered*, London 1994) based largely on a wealth of interviews with Russian musicians, writers and colleagues who knew and worked closely with the composer. Only a year earlier had come the publication in Russia of the Glickman letters (*Pisma k drugu* [Letters to a Friend], Moscow 1993), fascinating day-to-day communications between the years 1941 and 1974 to one of Shostakovich's closest friends, letters that could never have seen the light of day during the composer's own lifetime. Most recently there has been the long awaited biography by the American Shostakovich scholar, Laurel Fay (*Shostakovich: A Life*, New York 2000) which, with an admirable scholarly impassivity, chronicles the life and work in the perspective of scrupulously researched archive materials. As if this were not enough, an even more recently published book of essays, *Shostakovich in Context* (ed. Rosamund Bartlett, New York 2000), throws new light on various aspects of Shostakovich's life and work: for example, his letters to Sollertinsky (over 150 of which have evidently survived); his creative relationship with Benjamin Britten, perhaps his closest contemporary in aesthetic/creative outlook with whom, through the good offices of the Russian cellist Mstislav Rostropovich, he struck up a personal relationship in the sixties; or the clearing up of a long-standing semantic puzzle in the third movement of the Tenth Symphony (the mysterious recurrence of a three-note letter motif E–A–E–D–A which turns out to be the initials of a young female student with whom the composer had an infatuation); or the composer's fascination with Chekhov's strange story *The Black Monk*, on which he planned to write an opera and which (according to the Volkov memoirs) provides some kind of sub-text to the Fifteenth Symphony. All this and more, taken together with the vast discography of his music, exists to satisfy the serious music-lover at the beginning of the millennium.

What then of a CD-ROM/DVD-ROM? More pertinently, in the light of what we can already discover about Shostakovich, why a CD-ROM/DVD-ROM? Essentially, because the potential of the new information technology makes it imperative that some sort of a start should be made to use it to serious ends, and because the subject of Shostakovich remains one of fascination to scholars and music-lovers alike, generating a sense of unfinished business in the effort to uncover so much that during his lifetime lay hidden, to say nothing of the great question about his music that is still being asked: what, given its teasingly cryptic play between the programmatic and non-programmatic, does it *mean*? Shostakovich himself was unable to answer such a question, and yet there remains the feeling whenever we listen to his music that some sort of message is there to be decoded. Do we need further biographical/autobiographical information to assist us? If so, this CD-ROM/DVD-ROM is to be particularly welcomed.

The present compilation is, then, a kind of Shostakovich 'dictionary' and, according to taste and inclination, manages to offer both an aperitif and a full-course meal at the same time; it is for us, in control of the sound and images before us, to put it to the best possible use

according to the state of our own knowledge and experience. For those (including the present writer) who continue to respect the traditional forms of accumulated knowledge in book, essay and article, to say nothing of the huge music discography (much of which will admittedly become increasingly accessible on the internet or in CD-ROM/DVD-ROM format), there is in the first place an understandable barrier of suspicion towards a compilation that, unashamedly 'state of the art' in its presentation techniques, would at first sight seem to bypass these well-tested and sometimes arduous modes of coming to grips with the subject. Certainly, the serious listener/reader or musicologist may not take immediately to the brief introductory film which, cartoon-style, presents a 'user-friendly' commentary over a collage of photographs and other documentary material as a quick flip through the composer's life to the accompaniment of an amusing little puppet waltz by Shostakovich from his early ballet, *The Bolt*. But if we were to assume that this amusing little gambit is a sort of 'dumbing down' preface to a smart 'Shostakovich without tears' we would be mistaken. Properly used (and perhaps to some extent discounting the non-scholarly style of presentation), what follows proves, on closer acquaintance, to place at our disposal a mass of painstakingly assembled documentary material of all sorts that covers in some detail every year of the composer's life. A good deal of this material – letters, confidential official documents, newspaper cuttings; photographs etc. – is being made accessible for the first time and some of it has been obtained specially for this CD-ROM/DVD-ROM. It is complemented by a descriptive work list which offers, in many cases, substantial recorded extracts from performances given by artists close to the composer and, in the case of the piano works, samples of the composer's own brilliant, if idiosyncratic, piano playing. (Included here is an amazing performance of the entire blistering second movement of the Tenth Symphony played as a piano duet by the composer and his colleague Weinberg. This was made in 1953 before the first orchestral performance – presumably in the form in which it was presented to colleagues at the contentious discussion which took place at a sensitive moment in Soviet-Russian aesthetics shortly before Stalin's death that year.) Not that such audio material is necessarily new, but neither is it necessarily readily available. In any case, it gives a special sense of excitement and *immediacy* to a catalogue system of reference to individual works, enabling us to savour an extract which, in itself, has documentary significance.

The many manuscript viewings here on offer in the 'Works' section are fragmentary, and do not correspond to the section of the work being played, but it is fascinating, as we listen, to mull over the calligraphy of the autograph score at the same time, and in some cases the close scrutineer comes across an important part of the actual compositional process (for example, the page of the first song of the Fourteenth Symphony, with its notes of the chromatic scale carefully struck out in a marginal annotation). There are two appendices: an exhaustive and thoroughly researched discography, and a useful personalia section giving brief illustrated biographies, Larousse-style, of names (whether contemporary or historical) closely associated with Shostakovich's life and works. The section of Letters, Documents and Reminiscences ('Understanding Myself'), which year by year can be linked immediately to the 'Works' (Manuscripts and Musical Performances) and 'Archive' (photographs etc.) sections, amounts to a remarkable in-depth coverage of the composer's life and work. And if we take random soundings of some of the critical periods in the composer's life – the party reaction to *Lady Macbeth* (1936) for example, or the Fifth Symphony (1937), or the period (roughly from 1947–1953) following the condemnation of Shostakovich's 'formalism' (or 'art

without content') – the wealth of documents (including fascinating top secret memos to Stalin which reveal what a close interest the Party leader took in creative matters) means we will find no shortage of material which would repay closer study.

For the rest, the picture of Shostakovich built up by this CD-ROM/DVD-ROM – from his brilliant debut as a young Soviet composer through to his embittered but still highly creative, nervously intense last years – is a remarkably vivid one, providing hours of close personal contact with a great composer and his music that is totally absorbing. A collection of fifteen more or less short newsreel excerpts (thirty-three on DVD-ROM), mostly with accompanying soundtrack, completes the picture – running from the first Moscow performance of *Lady Macbeth* ('Katerina Ismailova') in 1934 through to a more substantial excerpt from a film made towards the end of the composer's life, showing him at a rehearsal of a work that is a last will and testament, the song cycle *Suite on Verses of Michelangelo*.

All serious-minded admirers of the composer, young or old, whether they be professional or amateur musicologists, or 'merely' curious music-lovers, will find this a useful addition to their library, complementing in a fraction of shelf space what is already available to us in printed form and in CD performance of the works. Inevitably, in such a huge and detailed work of reference aimed at the widest possible market, a few errors crop up (for example, the extract from the Eighth String Quartet is identified as the last movement instead of the first) but they are small things to adjust to, considering what is on offer. For those prepared to make the effort, this is no mere collection of coffee-table Shostakovichiana but a revolutionary step in the direction of home study. That it is also, in the best sense, a work of popularisation in its intriguing and lively style of presentation makes it all the more a pioneering achievement in the context of today's data-base technology.

© 2001 Eric Roseberry

Credits and Contacts

Art director Oksana Dvornichenko

Art producer Valentin Olshvang

Designers Natalia Solodoukhina & Dmitry Chesnokov

Project managers Sergei Tolstokhlebov & Alexander Prouzhinin

Idea and script © 2000 Oksana Dvornichenko

Production of video clips, animation and photo-film © 2000 Oksana Dvornichenko

Development and design © 2000 'Autopan'

Packaging artwork Cass Cassidy

Packaging Cover photograph of Dmitri Shostakovich (bottom right) courtesy of AKG, London. Spine photograph of Dmitri Shostakovich reproduced from an original negative belonging to Mr Nappelbaum

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Genevieve Helsby

Fragments from the film *Dmitri Shostakovich* were made available by the State Fund for Television and Radio Programmes (Moscow).

Fragments of audio recordings were made available by the State Fund for Television and Radio Programmes and the State Enterprise 'Melodia Company' (Moscow).

Fragments from newsreels were made available by the Russian State Archive for Cinema and Photographic Documentation.

The Dmitri Shostakovich CD-ROMs and DVD-ROMs are released and distributed by Chandos Records Limited, England.

© 2001 Chandos Multimedia

Chandos Multimedia

Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK

For Chandos Direct: Tel: +44 (0) 1206 225225 Fax: +44 (0) 1206 225201

E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

JSC Autopan

11 Sretensky Bulvar, Moscow, 101000, Russia

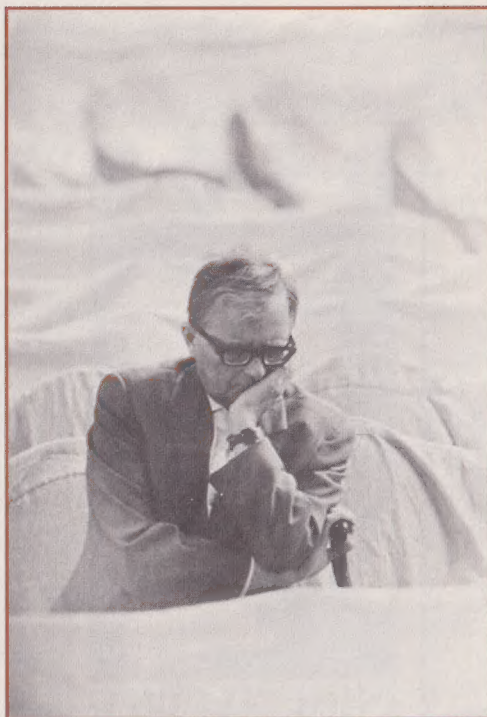
Website: www.ds.ch.multimedia.ru

Technical service

E-mail: support@multimedia.ru

Benutzungsanleitung

Für Windows

Installieren

- 1 Legen Sie die CD-ROM bzw. DVD-ROM in Ihr Laufwerk – die Installation erfolgt normalerweise selbsttätig. Tut sie das nicht, wählen Sie "Start", "Datei – Ausführen" und wenn nötig "Blättern". Geben Sie die Befehlszeile "D:\Dsch.exe" ein, dann "OK".
- 2 Während des Ladevorgangs erscheint das DSCH-Logo und dann das Fenster "Choose Setup Language". Wählen Sie die gewünschte Sprache. Das Programm bereitet nun die Installation vor.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Schirm.
- 4 Falls Sie QuickTime 4.0 nicht auf Ihrem Computer haben, wird Ihnen als Nächstes die Installation angeboten (was unbedingt notwendig ist – das Programm läuft nicht ohne QuickTime 4.0) oder gegebenenfalls die Aktualisierung Ihrer vorhandenen Version.

Erste Schritte

Legen Sie die CD-ROM bzw. DVD-ROM in Ihr Laufwerk – sie lädt normalerweise selbsttätig. Warten Sie einen Augenblick ab, bis das Logo auf dem Schirm erscheint und der Ladevorgang beginnt. Erscheint das Logo nicht, wählen sie mit der Maus nacheinander "Start", "Programme", "Kulturelles Erbe" und "Dmitri Schostakowitsch" – oder "Start", "Datei – Ausführen", wenn nötig "Blättern", "D:\Dsch.exe" und "OK".

Für Macintosh

- 1 Legen Sie die DSCH-CD-ROM oder DVD-ROM in Ihr Laufwerk ein.
- 2 Es erscheint ein DSCH-Symbol auf Ihrem Arbeitsbildschirm; öffnen Sie den CD-Ordner mit einem doppelten Mausklick. Wählen Sie das Symbol im Ordner mit einem Doppelklick an, um das Programm zu starten.
- 3 Falls Sie QuickTime 4.0 nicht auf Ihrem Computer haben, empfehlen wir Ihnen, es zu installieren. Fahren Sie im CD-Ordner zum QuickTime-4.0-Symbol, öffnen Sie es mit einem doppelten Mausklick und wählen dann das QuickTime-Installationssymbol. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Schirm, um die Installation zu beenden.

Sowohl für die Macintosh- als auch für die Windows-Plattform

- 1 Warten Sie einen Augenblick ab, bis der Ladevorgang beginnt, und wählen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die gewünschte Sprache.
- 2 Warten Sie ab, bis die kurze einleitende Fanfare anläuft.
- 3 Nun fängt der eigens für das Programm erstellte Animationsfilm an. Um ihn zu überspringen, drücken Sie die Leertaste, woraufhin der Hauptschirm erscheint. Von da an kann der Animationsfilm jederzeit abgespielt werden, indem man auf der Haupttitelseite "Vorwort des Autors" wählt.

Benutzung und Inhalt

Titelseite und Navigieren

Von der Titelseite aus können alle Teile der CD-ROM bzw. DVD-ROM ausgewählt werden.

Um das Navigieren durch die Einzelabschnitte dieser CD-ROM bzw. DVD-ROM auszuprobieren, wählen Sie z.B. auf der Titelseite das Stichwort "Selbsterkenntnis" und dann das Jahr 1922.

Auf dieser Seite weisen die "gemalten" Linien auf einen Link zu einem anderen Abschnitt des Programms hin. Sie leuchten rot auf, wenn Sie mit dem Cursor darüber fahren. Unten auf jeder Seite sind Links in Form von "gemalten" Pfeilen aufgeführt, die "Rückwärts", "Zurück" und "Vorwärts" bedeuten. Anderswo umranden oder unterstreichen "gemalte" Linien ein Stichwort und leuchten rot auf, wenn Sie mit dem Cursor darüber fahren. Wenn der Cursor links unten auf dem Schirm auf eine Verbindung trifft, erscheint ein Text, der ihre Funktion erläutert.

Eine "gemalte" Note (ein Achtel) weist auf ein Musikbeispiel hin. Um ein Musikbeispiel abzuspielen, wählen Sie die betreffende Verbindung und dann das Lautsprechersymbol. Navigieren Sie mit den Schaltflächen im Fenster, das nun erscheint, um nach Bedarf die Funktionen einzustellen. Alle Musikbeispiele haben in diesem Fenster einen Lautstärkeregler.

Die Navigationsschaltflächen haben die Form eines Ausschnitts aus dem Hintergrundbild und sind mit einem Symbol versehen; sie leuchten ebenfalls rot auf, wenn Sie mit dem Cursor darüber fahren. Trifft der Cursor unten links auf dem Schirm wieder auf eine Verbindung, erscheint ein Text, der ihre Funktion erläutert.

Hauptmenü

Das "Hauptmenü" mit sämtlichen Titelkategorien ist von jeder Untertitelseite aus über den Link in Form eines kleinen Pfeils oben links auf der Seite zu erreichen.

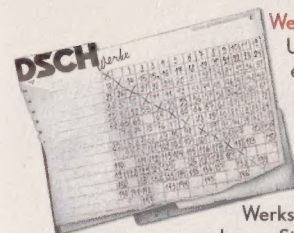
Um das Programm zu verlassen, wählen Sie entweder auf der Titelseite oder im Hauptmenü den Befehl "Exit".

Untertitelseiten

Selbsterkenntnis

Eine detaillierte, nach Jahren gegliederte Darstellung von Schostakowitschs Leben und Werk, mit Verbindungen zu den jeweils relevanten Bereichen der CD-ROM/DVD-ROM. Navigieren Sie nach Bedarf mit den Schaltflächen und Links.

Werke

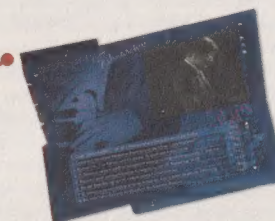
Um Zugang zu Einzelheiten über Schostakowitschs Werke zu erhalten, wählen Sie auf der Titelseite oder im Hauptmenü das Stichwort "Werke" und dann die Opuszahl des Werks an, das Sie interessiert. Wenn der Cursor darauf trifft, zeigt sie den Titel des Werks an und unten rechts auf dem Schirm das Entstehungsjahr. Oben auf der Seite finden Sie außerdem einen Link, der die Auswahl von Kompositionen nach

Werkstyp erlaubt. Indem Sie die gewünschte Opuszahl wählen, gelangen Sie zu den Einzelheiten des jeweiligen Werks und – so vorhanden – zu einem Musikbeispiel.

Archiv

- 1 Reproduktionen von Covers und Seiten aus den Familienalben
- 2 Eine umfassende Auswahl von Fotos und Dokumenten. Alle sind gleichzeitig Verbindungen und werden durch rote Umrandung hervorgehoben, wenn Sie mit dem Cursor darüber fahren. Wählen Sie "Vergrößern", um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten. Navigieren Sie nach Bedarf mit den Schaltflächen.
- 3 In der rechten oberen Ecke der Seite finden Sie einen mit "P.S." bezeichneten Link. Wird er angeklickt, beginnt die Diavorführung. Wenn Sie anhalten wollen, um ein einzelnes Foto genauer betrachten zu können, genügt ein Linksklick auf der Maus, der die Navigationsschaltflächen erscheinen lässt. Benutzen Sie sie nach Bedarf.

Filmarchiv (CD-ROM: 15/DVD-ROM: 33)

Wählen Sie anhand der Vorschau auf dem Schirm das gewünschte Filmmaterial und benutzen Sie nach Bedarf die Tasten "Start", "Pause" oder "Zum Anfang".

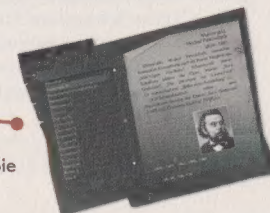

Diskographie

Vollständige Liste der Schostakowitsch-Aufnahmen

Kommentare

Wählen Sie den gewünschten Namen. Es werden Verbindungen zu den Kategorien "Selbsterkenntnis" und "Werke" angeboten; folgen Sie ihnen nach Bedarf.

Anmerkung der Realisatoren

Das Leitmotiv dieses Projekts ist das Notenmonogramm Schostakowitschs, also die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens des Komponisten in deutscher Transliteration und Notenschrift: D-Es-C-H. Ein eigens produzierter Animationsfilm führt lebhaft und fantasievoll in seine persönliche und musikalische Entwicklung ein.

Die Geschichte entfaltet sich von ersten Briefen des Neunjährigen bis zu seinen letzten Korrespondenzen unmittelbar vor dem Tod. Ergänzt wird sie durch Auszüge aus Interviews mit der Frau des Komponisten Irina, seiner Tochter Galina und seinem Sohn Maxim sowie Gesprächen mit Mstislaw Rostropowitsch, Krzysztof Penderecki, Jewgeni Mrawinski, Rudolf Barschai, Pietro Argento, Van Cliburn, Komei Abe u.a. Die meisten dieser Dokumente werden hier zum ersten Mal veröffentlicht.

150 künstlerisch gestaltete Collagen, jede ein Unikat, leuchten die einzelnen Werke des Komponisten inhaltlich aus. Auch die Stücke, die nicht als op. gekennzeichnet sind, finden Berücksichtigung. Als hervorragender Pianist brachte Schostakowitsch seine Werke häufig selbst zur Aufführung; einige dieser Darbietungen wurden mitgeschnitten und sind uns glücklicherweise erhalten geblieben. Bei der Auswahl der 87 musikalischen Fragmente wurde den Eigeninterpretationen des Komponisten sowie Archivaufnahmen mit hervorragenden Musikern wie Swjatoslaw Richter, David Oistrach, Jewgeni Mrawinski und dem Beethoven-Quartett Vorrang gegeben.

Ein Fotoalbum zeigt Schostakowitsch nicht nur offiziell als sozialistischen Künstler, sondern auch privat im Kreis seiner Familie und Freunde.

Wir hatten das große Glück, in den Archiven auf Filmrollen zu stoßen, die der Öffentlichkeit noch nie zugänglich waren. Insgesamt haben wir 33 (DVD-ROM) bzw. 15 (CD-ROM) Ausschnitte aus diesem Material in das Projekt aufgenommen. Sie stammen aus der Zeit von 1933 bis zu den Aufnahmen für den berühmten Film *Dmitri Schostakowitsch*, der sich den letzten vom Komponisten noch erlebten Proben und Premieren widmet.

Immer wieder sind Hyperlinks zur Rubrik "Kommentare" vorgesehen, die Kurzbiographien von 150 Personen enthält, darunter herausragende Schostakowitsch-Interpreten, schöpferisch inspirative Autoren und Lyriker sowie seine Verwandten und Freunde.

Die CD-ROM/DVD-ROM umfasst auch eine weltweit vollständige Diskographie aller Schostakowitsch-Aufnahmen, mit über zweitausend Schallplatten- und CD-Titeln, die freundlicherweise von dem Leiter des Dokumentationszentrums für zeitgenössische Musik "Dmitri Schostakowitsch" in Paris, Emmanuel Utwiller, zur Verfügung gestellt wurde. Außerdem führt ein Hyperlink (<http://www.ds.ch.multimedia.ru>) direkt zu einer Website, die dem Schostakowitsch-Projekt gewidmet ist; sie enthält u.a. eine regelmäßig aktualisierte Liste der interessantesten Sites, die das Internet zum Thema Schostakowitsch zu bieten hat.

Das Originalkonzept und Buch für das Projekt wurden von Oksana Dwornitschenko entwickelt, einer preisgekrönte Filmemacherin, deren Dokumentarfilme auf vielen internationalen Festivals großen Anklang gefunden haben. Die Realisierung des Projekts nahm über zwei Jahre in Anspruch und erfolgte in Zusammenarbeit mit den Erben des Komponisten.

Übersetzung: Andreas Klatt

Schostakowitsch aus neuer Perspektive: Ein Überblick für 2001

Dmitri Schostakowitsch wurde am 25. September 1906 in St. Petersburg geboren (das später in Petrograd und dann Leningrad umbenannt wurde, ehe es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu seinem einstigen Namen zurückfand). Nachdem er früh seine musikalische Befähigung offenbart hatte (wenn auch wenig Neigung, Noten lesen und schreiben zu lernen), begann er mit neun Jahren bei seiner Mutter Klavierunterricht zu nehmen und wurde im selben Jahr in Glyassers Musikschule geschickt. 1919 kam er ans Petrograder Konservatorium und wurde dort 1922 Vollzeitstudent; seine Lehrer waren Steinberg (Komposition), Nikolajew (Klavier) und Glasunow – Vaterfigur und Leiter des Konservatoriums. Die russische Revolution von 1917 und Lenins Machtübernahme regten Schostakowitsch zu den ersten ernsthaften Kompositionsversuchen an, die beispielsweise einen *Trauermarsch für die Opfer der Oktoberrevolution* hervorbrachten.

Mit seiner Ersten Sinfonie (1926) errang Schostakowitsch Anerkennung als der führende Komponist seiner Generation, und es folgte rasch der Auftrag für eine zweite Sinfonie zum zehnten Jahrestag der Oktoberrevolution. Er hatte bereits eine Karriere als Konzertpianist begonnen, aber nachdem er sich der Komposition zugewandt hatte, beschränkte er seine öffentlichen Auftritte auf Darbietungen eigener Werke. Der junge Schostakowitsch bewies seine kreative Vielseitigkeit am Theater, im Kino und im Konzertsaal, wo er sich mit den fortschrittlichsten Tendenzen seiner Zeit identifizierte. Doch es war seine zweite Oper *Lady Macbeth von Mzensk* (1934) und nicht die frühere, radikaler moderne Oper *Die Nase*, die zur ersten Krise seiner Karriere führte, als die *Prawda* sie im Januar 1936 als "Chaos statt Musik" anprangerte. Schostakowitsch zog daraufhin im Dezember 1936 seine stürmische Vierte Sinfonie im Probenstadium zurück und gab mit der Fünften (1937) seine wohl überlegte Antwort auf den rücksichtslosen Angriff. Dieses Werk half ihm auf den Weg einer heroischen großformatigen Sinfonik, die ohne Richtungswechsel in der Lage war, neue Inspiration aus dem "großen vaterländischen Krieg" Russlands gegen Nazi-Deutschland zu beziehen (Sinfonien Nr. 7 und 8).

Nach dem Krieg traf Schostakowitsch und andere renommierte Kollegen (darunter auch Prokofjew) die zweite Parteirüge, die den "bürgerlichen Formalismus" seines jüngsten Schaffens tadelte. Er behielt daraufhin von seinen Kompositionen diejenigen zurück, die Gefahr liefen, zusätzlich verurteilt zu werden, und wandte sich pflichtbewusst dem Schreiben von Filmmusiken und patriotischen Kantaten zu (*Lied von den Wäldern*, 1949, *Über unsrer Heimat scheint die Sonne*, 1953). Die Liberalisierung der Politik unter Chruschtschow brachte Rehabilitation und Anerkennung von Seiten des Staates mit sich. Ein neues Kapitel tat sich in der Entwicklung des Komponisten auf; gekennzeichnet durch einen vollblütigen, neonationalistischen Stil erstreckte es sich von der Zehnten Sinfonie (1953) bis zur vokal-instrumentalen Dreizehnten (1962) und der *Hinrichtung des Stjepan Rasin* (1964).

Obwohl sie nicht weniger produktiv verliefen, waren Schostakowitschs späte, in nachlassender Gesundheit verlebte Jahre durch eine Hinwendung zu Themen gekennzeichnet, die eher der privaten als der öffentlichen Sphäre zuzurechnen sind. Die Werke dieser letzten Schaffensperiode – Gesangszyklen (darunter die düstere Vierzehnte Sinfonie und die *Suite über Verse von Michelangelo*), Streichquartette (die nun in der kreativen Psyche des Komponisten Vorrang gegenüber der Sinfonie hatten), die Fünfzehnte

(und letzte) Sinfonie, die späten Violin- und Cellokonzerte – sind eine persönliche Konfrontation mit dem Begriff der Sterblichkeit: edel, düster, schmerzverzerrt, häufig von Traurigkeit gefärbt und mit bitterem, ironischem Humor aufgeladen. Kurz nach Vollendung seiner elegischen Sonate für Bratsche und Klavier erlag der Komponist am 9. August 1975 in Moskau einem Herzinfarkt.

Dies ist ein kurzer Lebensbericht des bedeutendsten Komponisten der Sowjetunion – ein ereignisreiches Leben, voll hektischer Geschäftigkeit, verbracht im grellen Licht ständiger Publizität und öffentlicher Kritik, und doch bis zum Schluss unermüdlich kreativ. Seit Schostakowitschs Tod vor fünfundzwanzig Jahren ist die Sowjetunion, der er gedient hat und die dazu diente, seine schöpferische Persönlichkeit zu prägen, in einem jener seismischen Schübe auseinander gebrochen, die allem Anschein nach eine Besonderheit der unseligen sozioökonomischen Geschichte der russischen Völker sind. Die postume Rezeption Schostakowitschs und seiner Musik – und der Reiz, den sie ausübt – ist in eine neue Ära übergegangen, in der sein Schaffen weltweit anerkannt und für Musiker, Wissenschaftler, Journalisten und Musikliebhaber gleichermaßen zum Gegenstand endloser Faszination geworden ist. Zum einen hat man ihn als Komponisten identifiziert, der brillant in sämtlichen Gattungen komponiert hat. Man begreift ihn nicht "bloß" als Verfasser großartiger Orchester- und Kammermusik in der Tradition von Beethoven (den er verehrte) und Mahler (dessen Sinfonien er dank seines guten Freundes Sollertinski schätzen gelernt hatte), sondern auch als bedeutenden Bühnen- und Gesangskomponisten, aus dem – ohne die Krisen seiner Zeit – einer der herausragenden Opernkomponisten der Epoche geworden wäre. Zum anderen hat ernsthafte wissenschaftliche Arbeit zunehmend Zugang zu Unmassen von Material eröffnet – zu Briefen, Papieren, Manuskripten und Archivmaterial aller Art –, das neues und faszinierendes Licht sowohl auf den Menschen in all seiner Komplexität als auch auf sein Schaffen geworfen hat. 1979 erfolgte die Veröffentlichung der *Zeugenaussage*, der so genannten Memoiren Schostakowitschs, "aufgezeichnet und herausgegeben von Solomon Volkow", einem jungen engen Mitarbeiter des Komponisten gegen Ende seines Lebens. Die Glaubhaftigkeit dieser Memoiren ist von gewissen westlichen Forschern in Zweifel gezogen worden, während sie für andere, obwohl Volkow sich der stringent argumentierten Beschuldigung betrügerischer Bauchrednerei ausgesetzt sah, nach wie vor einleuchtend klingen. (Maxim Schostakowitsch hat die Veröffentlichung einmal als Buch über seinen Vater anstatt von ihm bezeichnet.)

Die *Zeugenaussage* war für die bis heute andauernde Debatte über die "revisionistischen" Standpunkte Schostakowitschs verantwortlich – die Ansicht, dass sein kreatives Weltbild eine Art Projektion seines Verfolgungswahns im Angesicht der Kontrolle der Künste durch die Sowjetbürokratie und speziell des mit ständiger Überwachung verbundenen Terrorregimes von Stalin gewesen sei. In diesem Sinne wurden Kommentare über seine gesamte Musik verfasst, die die Phantasie des lesenden Publikums anregten. Derart simplistische Interpretationen seiner Musik als eine Art Nonstop-Filmmusik zu den Ereignissen seines Lebens wurden gewiss teilweise durch die eigenen Bemühungen des Komponisten in Sachen musikalischer Autobiographie angeheizt – durch Werke wie das Achte Streichquartett oder das *Vorwort zur vollständigen Sammlung meiner Werke*, die beide das bekannte DSCH-Motiv auf der Grundlage der musikalischen Initialen seines Namens einsetzen. Aber die handwerklich hervorragende – durch und durch gediegene – Instrumentalmusik Schostakowitschs auf das Niveau antistalinistischer Programmmusik zu reduzieren, hieße die mannigfaltige Ausdruckskraft einer Musik herabzusetzen, die heute

noch Herz und Verstand einer für weniger eng definierte Werte aufgeschlossenen Öffentlichkeit zu berühren vermag. (Um die energische Widerlegung der Schostakowitsch-Einschätzung "nach Volkow" kennen zu lernen, sei der Leser auf die amerikanische Musikwissenschaft verwiesen, insbesondere auf die Schriften des beeindruckenden Richard Taruskin und auf Laurel Fay, die neueste Biographin des Komponisten.) Kurz gesagt: Wir haben eine anspruchsvollere Phase der Schostakowitsch-Rezeption erreicht, die es vorzieht, der Musik selbst größere Aufmerksamkeit zu schenken – wie sie "funktioniert", in welchem Zusammenhang sie steht, ihre emotionale Botschaft an die Menschheit, vielleicht vor allem ihre schiere moralische Kraft und ihr Gehalt. Und hier stoßen wir erneut auf einen Zusammenhang mit Beethoven, auf die Rezeptionsgeschichte eines Komponisten, dessen Musik die unstillbare Dynamik hat, das Publikum in Bann zu halten, nachdem das Leben und die Zeit des Komponisten längst vorbei und in Geschichte und Legende eingegangen sind.

Die Bibliographie dessen, was wir bereits in gedruckter Form über Schostakowitsch herausfinden können, ist beeindruckend und viel zu umfangreich, um in einer Programmnote umfassend aufgeführt zu werden. Ein Meilenstein war die 1988 erfolgte Fertigstellung der *Gesammelten Werke Schostakowitschs* in zweiundvierzig Bänden – eine Sowjetpublikation, die trotz ihrer Mängel und Auslassungen nach wie vor die beste verlässliche Quelle für die niedergeschriebene Musik Schostakowitschs ist. Unter den Verzeichnissen seiner Kompositionen in englischer Sprache ist der akribisch detaillierte Band von Derek C. Hulme (2. Auflage, Oxford 1991) das Standard-Nachschlagewerk für alle ernsthaften Liebhaber und Erforscher seiner Musik geworden. Außerdem sind wichtige neue Biographien und kritische Untersuchungen geschrieben und publiziert worden – Biographien, die Wert darauf legen, ein einseitiges, voreingenommenes Urteil über den Komponisten zu vermeiden, sei es "revisionistisch" oder nicht. Herausragend unter diesen ist Elizabeth Wilsons dokumentarische Darstellung (*Shostakovich: A Life Remembered*, London 1994); sie beruht hauptsächlich auf einer Fülle von Interviews mit russischen Musikern, Schriftstellern und Kollegen, die den Komponisten kannten und eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Nur ein Jahr zuvor waren in Russland die Glickman-Briefe (*Pisma k drugu*, "Briefe an einen Freund", Moskau 1993) erschienen, faszinierende Mitteilungen aus dem Alltag der Jahre 1941–1974 an einen von Schostakowitschs besten Freunden; diese Briefe wären zu Lebzeiten des Komponisten nie ans Licht gekommen. Vor kurzem ist außerdem die lang erwartete Biographie der amerikanischen Schostakowitsch-Forscherin Laurel Fay herausgekommen (*Shostakovich: A Life*, New York 2000), die mit bewundernswerter wissenschaftlicher Sachlichkeit das Leben und Wirken aus der Perspektive genauestens untersuchten Archivmaterials darstellt. Aber damit nicht genug: Der noch später erschienene Essayband *Shostakovich in Context* (Hrsg. Rosamund Bartlett, New York 2000) lässt diverse Aspekte von Schostakowitschs Leben und Schaffen in neuem Licht erscheinen – zum Beispiel seine Briefe an Sollertinski (von denen offenbar über 150 erhalten sind). Sie beleuchtet seine schöpferische Beziehung zu Benjamin Britten, einem Zeitgenossen, dem er, was die ästhetischen und kreativen Einstellungen angeht, offenbar besonders eng verbunden war und mit dem er durch Vermittlung des russischen Cellisten Mstislav Rostropowitsch in den 1960er-Jahren eine persönliche Beziehung anknüpfte. Außerdem klärt sie ein lange ungelöstes semantisches Rätsel im dritten Satz der Zehnten Sinfonie auf (das geheimnisvolle, mehrfach auftretende, drei Noten/Buchstaben umfassende Motiv E–A–E–D–A erweist sich als Widergabe der Initialen einer jungen Studentin, in die der Komponist verliebt war). Ebenfalls geklärt wird das faszinierte Interesse

des Komponisten an Tschechows seltsamer Erzählung *Der schwarze Mönch*, nach der er eine Oper schreiben wollte und die (den Volkow-Memoiren zufolge) eine Art Subtext zur Fünfzehnten Sinfonie liefert. All dies und mehr steht im Verein mit der riesengroßen Diskographie seiner Musik zur Verfügung, um den seriösen Musikliebhaber zu Beginn des neuen Jahrtausends zufrieden zu stellen.

Was soll dann eine CD-ROM/DVD-ROM? Oder genauer gesagt, warum im Lichte dessen, was wir auch so schon über Schostakowitsch in Erfahrung bringen können, ausgerechnet eine CD-ROM/DVD-ROM? Im Wesentlichen deshalb, weil man in Anbetracht der Möglichkeiten der neuen Informationstechnik irgendwo damit anfangen muss, sie sich zu ernsthaften Zwecken zunutze zu machen, und weil das Thema Schostakowitsch sowohl für den Wissenschaftler als auch für den Musikliebhaber insofern dauerhaft spannend ist, als es das Gefühl vermittelt, das Auffinden der vielen Details, die zu seinen Lebzeiten im Verborgenen lagen, sei noch längst nicht abgeschlossen. Zudem ist die große Frage unbeantwortet, die in Bezug auf seine Musik nach wie vor gestellt wird – was haben sie und ihr neckisch geheimnisvolles Hin und Her zwischen dem Programmatischen und Nichtprogrammatischen zu bedeuten? Schostakowitsch selbst sah sich nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, und doch bleibt, wann immer wir seine Musik hören, das Gefühl bestehen, sie enthalte eine Art Botschaft, die es zu entschlüsseln gilt. Brauchen wir weitere biographische und autobiographische Informationen, um uns dabei weiterzuhelfen? Wenn ja, dann ist diese CD-ROM/DVD-ROM zu begrüßen.

Die vorliegende Zusammenstellung ist eine Art "Schostakowitsch-Lexikon" und schafft es, je nach Geschmack und Neigung sowohl einen Aperitif als auch zugleich eine vollständige Mahlzeit zu bieten; es ist an uns, die wir die gebotenen Klänge und Bilder kontrollieren, dem Stand unserer eigenen Kenntnisse und Erfahrungen gemäß den bestmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Bei Leuten wie mir, die weiterhin die traditionellen Formen angesammelten Wissens in Büchern, Essays und Artikeln zu schätzen wissen, ganz zu schweigen von der gewaltigen Diskographie (die zugegebenermaßen zu großen Teilen immer leichter im Internet oder im CD-ROM/DVD-ROM-Format erhältlich werden wird), besteht zunächst ein verständliche Barriere des Misstrauens gegenüber einer Zusammenstellung, die von der Präsentation her ganz offen darauf abzielt, "den neuesten Stand der Dinge" vorzustellen und damit auf den ersten Blick den Anschein erweckt, sie wolle die bewährten und gelegentlich anstrengenden Methoden der Bewältigung des Themas umgehen. Bestimmt wird sich der seriöse Hörer und Leser bzw. der Musikwissenschaftler nicht gleich für den kurzen einleitenden Film erwärmen, der im Cartoonstil einen "benutzerfreundlichen" Kommentar über eine Fotocollage und anderes dokumentarisches Material abgibt, begleitet von einem amüsanten kleinen Marionettenwalzer von Schostakowitsch aus seinem frühen Ballett *Der Bolzen*. Wollten wir jedoch annehmen, dass dieser vergnügliche einleitende Schachzug das verdummende Vorwort zu einem stromlinienförmigen "Schostakowitsch ohne Tränen" sei, hätten wir Unrecht. Richtig eingesetzt (und vielleicht in gewissem Maß den unwissenschaftlichen Präsentationsstil übersehend) erweist sich das Folgende bei näherem Hinsehen als Fülle mit akribischer Sorgfalt angesammelten dokumentarischen Materials aller Art, das in beachtlichem Detail jedes Lebensjahr des Komponisten abdeckt. Große Teile dieses Materials – Briefe, vertrauliche offizielle Dokumente, Zeitungsausschnitte, Fotos usw. – werden zum ersten Mal zugänglich gemacht, und einiges wurde eigens für diese CD-ROM/DVD-ROM erworben. Hinzu kommt ein Werksverzeichnis mit Erläuterungen, das in

vielen Fällen umfangreiche aufgenommene Auszüge aus Einspielungen von dem Komponisten nahe stehenden Künstlern bietet und im Fall der Klavierwerke gar Schostakowitschs eigene brillante, aber eigenwillige Spielweise hören lässt. (Darunter befindet sich auch eine erstaunliche Darbietung des gesamten, strapaziösen zweiten Satzes der Zehnten Sinfonie, gespielt als Klavierduett vom Komponisten und seinem Kollegen Weinberg. Die Aufnahme wurde 1953 vor der ersten Orchesteraufführung erstellt – wahrscheinlich in der Form, in der das Werk anlässlich des Streitgesprächs, das in einem heiklen Moment für die sowjetrussische Ästhetik kurz vor Stalins Tod im Jahr 1953 stattfand, Kollegen präsentiert wurde.) Solche Hörbeispiele sind nicht unbedingt neu, aber sie sind auch nicht unbedingt ohne weiteres verfügbar. Auf jeden Fall geben sie einem Katalogsystem zum Nachschlagen einzelner Werke, das es uns ermöglicht, einen Auszug zu genießen, der für sich schon dokumentarische Bedeutung hat, ein besonderes Gefühl der Spannung und Unmittelbarkeit.

Die vielen Manuskriptansichten, die im Kapitel "Werke" angeboten werden, sind bruchstückhaft und entsprechen nicht der Werkspassage, die gespielt wird, und dennoch ist es faszinierend, beim Hören zugleich die Kalligraphie der autographischen Partitur zu begutachten. Im einen oder anderen Fall – zum Beispiel dem der Seite mit dem ersten Gesang aus der Vierzehnten Sinfonie, wo die Noten der chromatischen Tonleiter in einer Randbemerkung sorgfältig durchgestrichen sind – stößt der genaue Betrachter auf wichtige Aspekte des eigentlichen Kompositionsprozesses. Es gibt nicht einen Anhang, sondern zwei: eine erschöpfende und gründlich recherchierte Diskographie und ein nützliches Personenregister mit kurzen illustrierten Biographien im Lexikonstil von (zeitgenössischen oder historischen) Namen, die in enger Beziehung zum Leben und Wirken des Komponisten gestanden haben. Der Abschnitt mit Briefen, Dokumenten und Erinnerungen ("Selbsterkenntnis"), die Jahr für Jahr direkte Querverbindungen zu den Kapiteln "Werke" (Manuskripte und musikalische Darbietungen) und "Archiv" (Fotos usw.) ermöglichen, stellt eine bemerkenswert gründliche Behandlung von Schostakowitschs Leben und Werk dar. Und wenn wir Kostproben aus einigen der kritischen Phasen im Leben des Komponisten herausgreifen – beispielsweise die Reaktion der Partei auf *Lady Macbeth* (1936), die Fünfte Sinfonie (1937) oder die (ungefähr 1947–1953 währende) Periode, nachdem man Schostakowitsch "Formalismus" (bzw. "Kunst ohne Gehalt") vorgeworfen hatte –, finden wir in der Fülle der Dokumente (darunter faszinierende geheime Aktennotizen an Stalin, die verraten, wie sehr sich der Parteiführer für kreative Angelegenheiten interessierte) keinen Mangel an Material vor, das der genaueren Untersuchung wert wäre.

Das Bild, das diese CD-ROM von Schostakowitsch aufbaut – von seinem brillanten Debüt als junger Sowjetkomponist bis zu seinen verbitterten, aber immer noch hochschöpferischen, beklommen eindringlichen letzten Lebensjahren – ist ein bemerkenswert lebendiges Bild und ermöglicht viele Stunden engen persönlichen Kontakts mit einem bedeutenden Komponisten und seiner Musik, der einen total gefangen nimmt. Eine Zusammenstellung von fünfzehn (dreißig auf der DVD-ROM) mehr oder weniger kurzer Wochenschau-Auszüge (meist mit begleitender Tonspur) vervollständigt das Bild – angefangen mit der ersten Moskauer Aufführung von *Lady Macbeth* ("Katerina Ismailowa") im Jahr 1934 bis hin zu einem umfangreicheren Auszug aus einem Film, der gegen Ende des Lebens des Komponisten gedreht wurde und ihn bei einer Probe zu einem Werk zeigt, das sein letzter Wille, sein Testament war: der Liedzyklus *Suite über Verse von Michelangelo*.

Alle ernsthaften **Bewunderer** des Komponisten, egal ob jung oder alt, Berufs- oder Amateurmusikologen oder "nur" neugierige Musikliebhaber, werden die CD-ROM/ DVD-ROM als Bereicherung ihrer Bibliothek empfinden, die mit einem Bruchteil des Regalplatzes auskommend das ergänzt, was uns bereits in gedruckter Form und in Einspielungen der Werke auf CD zur Verfügung steht. Unvermeidlich ist, dass sich in einem so gewaltigen und detaillierten Nachschlagewerk, das auf den breitestmöglichen Markt abzielt, vereinzelt Fehler einschleichen (zum Beispiel wird der Auszug aus dem Achten Streichquartett als letzter Satz bezeichnet anstatt als erster). Aber das sind im Verhältnis zu dem, was geboten wird, Kleinigkeiten, an die man sich gewöhnen kann. Für jene, die bereit sind, sich die Mühe zu machen, ist dies nicht bloß eine repräsentative, auf Schau angelegte Sammlung von Schostakowitsch-Anekdoten, sondern ein revolutionärer Schritt in Richtung Heimstudium. Dass es sich dank seines hochinteressanten und lebendigen Präsentationsstils auch um ein populärwissenschaftliches Werk im besten Sinn handelt, lässt es umso mehr zu einer bahnbrechenden Leistung auf dem Gebiet der Dateitechnik der Gegenwart werden.

© 2001 Eric Roseberry
Übersetzung: Anne Steeb/Bernd Müller

Vorspann und Kontakte

Künstlerische Leiterin des Projekts Oksana Dwornitschenko
Ausstattung Valentin Olschwang
Design Natalia Soloduchina & Dmitri Tschesnokow
Leitung des Projekts Sergej Tolstochlebow & Alexander Prushinin
Konzept und Buch © 2000 Oksana Dwornitschenko
Regie der Videoclips, Animation und Fotofilm © 2000 Oksana Dwornitschenko
Entwicklung und Design © 2000 "Autopan"
Umschlaggestaltung Cass Cassidy
Umschlag Abdruck des Titelfotos von Dmitri Schostakowitsch (unten rechts) mit Genehmigung von AKG. Reproduktion des Fotos von Dmitri Schostakowitsch auf dem CD-Rücken nach einem Originalnegativ aus dem Besitz von Mr. Nappelbaum reproduziert.
Beiheft-Satz Michael White-Robinson
Beiheft-Redaktion Genevieve Helsby

Die Fragmente aus dem Film *Dmitri Schostakowitsch* wurden von dem Staatsfonds der Fernseh- und Rundfunksprogramme (Moskau) zur Verfügung gestellt.
Die Fragmente der Tonaufnahmen wurden von dem Staatsfonds der Fernseh- und Rundfunksprogramme und von dem Staatsbetrieb "Firma Melodija" (Moskau) zur Verfügung gestellt.
Die Fragmente der Filmchronik wurden von dem Russischen Staatsarchiv für Film- und Fotodokumente bereit gestellt.

Die CD-ROMs und DVD-ROMs Dmitri Schostakowitsch werden herausgegeben und vertrieben von Chandos Records Limited, Großbritannien.

© 2001 Chandos Multimedia

Chandos Multimedia

Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
For Chandos Direct: Tel: +44 (0) 1206 225225 Fax: +44 (0) 1206 225201
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

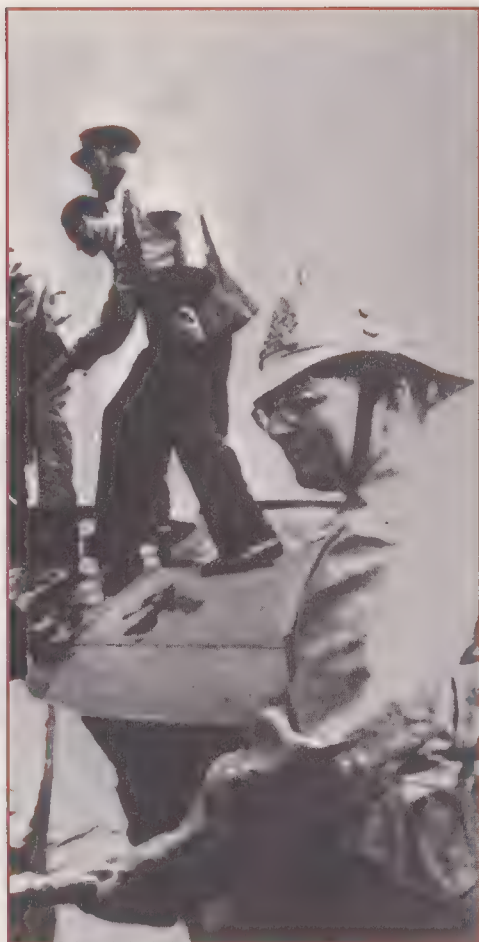
JSC Autopan

11 Sretensky Bulvar, Moskau, 101000, Rußland
Website: www.ds.ch.multimedia.ru

Hilfe bei technischen Problemen

E-mail: support@multimedia.ru

Notice d'emploi

Pour Windows

Installation

- 1 Insérez le CD-ROM/DVD-ROM dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM de votre ordinateur, la procédure d'installation démarre automatiquement. Si le programme d'installation ne démarre pas, sélectionnez "Démarrer", "Exécuter" et ("Rechercher" si nécessaire) "D:\Dsch.exe" puis "O.K."
- 2 Pendant l'installation, le logo DSCH s'affichera, suivi de la fenêtre "Choose Setup Language". Sélectionnez la langue désirée. L'installation sera alors préparée.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.
- 4 Si QuickTime 4.0 n'est pas installé sur votre ordinateur, on vous demandera de l'installer (ce que vous devez faire, le programme ne fonctionnant pas sans QuickTime 4.0) ou on vous donnera l'option de mettre à jour votre ordinateur si nécessaire.

Lancement du programme

Insérez le CD-ROM/DVD-ROM dans le lecteur CD-ROM/DVD-ROM de votre ordinateur, la procédure d'installation démarre automatiquement. Le logo s'affiche quelques instants plus tard durant l'installation. Si le logo ne s'affiche pas, avec la souris, sélectionnez "Démarrer", "Programmes", "L'Héritage Culturel" et "Dimitri Chostakovitch" ou "Démarrer", "Exécuter" et ("Rechercher" si nécessaire) "D:\Dsch.exe" puis "O.K."

Pour Macintosh

- 1 Insérez le disque DSCH (CD-ROM/DVD-ROM).
- 2 Une icône DSCH s'affichera sur l'écran; double-cliquez sur cette icône pour ouvrir le fichier du disque. Dans ce fichier double-cliquez sur l'icône pour installer le programme.
- 3 Si QuickTime 4.0 n'est pas installé sur votre ordinateur, il vous est conseillé de le faire. Faites défiler le fichier vers le bas et double-cliquez sur l'icône QuickTime 4.0 puis cliquez sur l'icône Installation de QuickTime. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer l'installation

Pour Macintosh et Windows Platforms

- 1 Attendez que l'installation commence puis, lorsqu'on vous le demandera, sélectionnez la langue désirée.
- 2 Attendez le début de la fanfare de présentation.
- 3 Le film d'animation créé pour ce CD-ROM/DVD-ROM va commencer. Pour passer directement à l'écran principal, appuyez sur la barre espace. Le film d'animation apparaît par la suite sur demande lorsqu'on sélectionne "Avant propos de l'auteur" sur la page titre principale.

Utilisation et contenu

Page titre et navigation

La page titre donne accès à toutes les rubriques du programme.

Pour illustrer l'interactivité entre les différentes rubriques de ce programme, sélectionnez par exemple "Je me reconnais" sur la page titre puis sélectionnez l'année 1922.

Sur cette page, les lignes "manuscrites" indiquent un lien à une autre rubrique du programme et deviennent rouges lorsque le curseur pointe dessus. Au bas de la page, ces liens prennent la forme de flèches "manuscrites" représentant "Reculer", "Revenir" et "Avancer". Ailleurs, les lignes "manuscrites" entourent ou soulignent un article et deviennent rouges lorsque le curseur pointe dessus. Lorsqu'on arrête le curseur sur un lien, un texte apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran, décrivant la fonction de ce lien.

Une note de musique "manuscrite" (une croche) indique un extrait musical. Pour jouer un extrait musical, cliquez sur le lien puis cliquez sur l'icône enceinte. Dans la fenêtre qui apparaît, utilisez les boutons de navigation suivant les fonctions requises. Un bouton permet de régler le volume des extraits musicaux dans cette fenêtre.

Les boutons de navigation sont découpés dans l'illustration de fond, chacun est marqué d'un symbole qui lui aussi devient rouge lorsque le curseur pointe dessus. Lorsqu'on arrête le curseur sur un lien, un texte apparaît dans le coin en bas à gauche de l'écran, décrivant la fonction de ce lien.

Menu principal

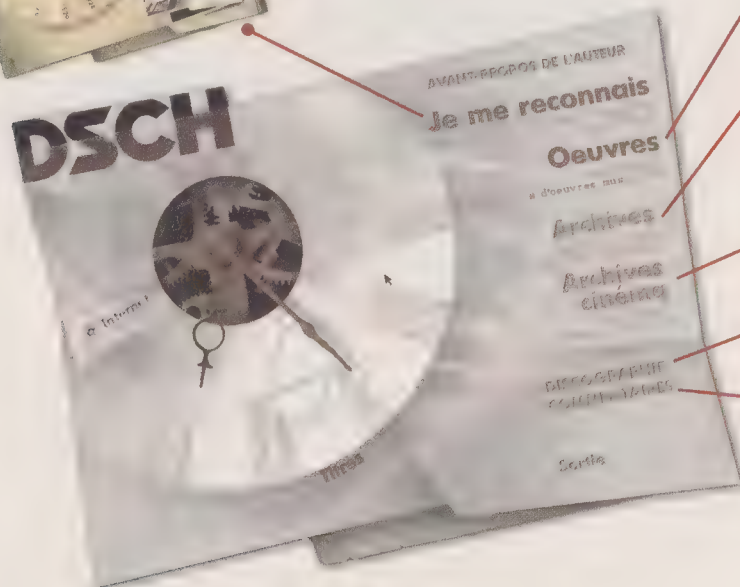
Le menu principal, qui regroupe toutes les options de la page titre, est accessible à partir de toutes les pages sous-titres grâce au lien en forme de petite flèche situé dans le coin en haut à gauche de la page.

Pour quitter le programme, sélectionnez "Sortie" sur la page titre ou le menu principal.

Pages sous-titres

Je me reconnais

Récit détaillé année par année de la vie et des œuvres de Chostakovitch avec des liens renvoyant à toutes les rubriques appropriées du programme. Utilisez les boutons de navigation et les liens selon vos besoins.

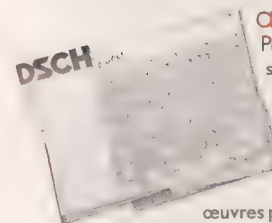

Oeuvres

Pour obtenir des détails sur les œuvres de Chostakovitch, sélectionnez "Oeuvres" sur la page titre ou le menu principal et sélectionnez le numéro d'opus de l'œuvre qui vous intéresse.

Lorsque le curseur s'arrête dessus, il sera affiché en surbrillance, indiquant le titre de l'œuvre ainsi que, dans le coin en bas à droite, l'année de la composition. Il y a aussi un lien au sommet de cette page permettant de sélectionner les

œuvres par genre d'opus. En cliquant sur le numéro d'opus voulu, on obtiendra des détails sur cette œuvre ainsi que, dans certains cas, un extrait musical.

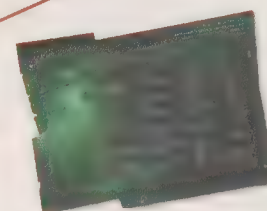
Archives

- 1 Reproduction de couvertures et de pages d'albums de famille
- 2 Un choix complet de photographies et de documents. Ce sont tous des liens qui s'entourent de rouge lorsque le curseur pointe dessus. Possibilités de zoom. Utilisez les boutons de navigation selon vos besoins.
- 3 Dans le coin en haut à droite de la page se trouve un lien "P.S.". Cliquez dessus pour lancer les diapositives. Pour s'arrêter sur une photographie particulière, cliquez sur le côté gauche de la souris pour faire apparaître les boutons de navigation. Utilisez-les selon vos besoins.

Archives cinéma (CD-ROM: 15/DVD-ROM: 33)

Sélectionnez la séquence voulue dont l'écran vous donnera un aperçu puis sélectionnez "Lecture vidéo", "pause" ou "RAZ vidéo" selon vos besoins.

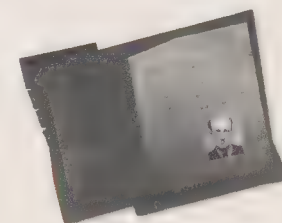

Discographie

Une liste complète des enregistrements de Chostakovitch

Commentaires

Sélectionnez et cliquez sur le nom voulu. Il y a des liens avec "Je me reconnais" et "Oeuvres" selon les circonstances, utilisez-les selon vos besoins.

Note des directeurs artistiques

Le titre de ce disque, DSCH, est le monogramme musical de Chostakovitch, les premières lettres de ses prénom et nom en allemand correspondant à des notes dans la notation musicale allemande. Un film d'animation, créé tout spécialement pour servir d'introduction au projet, nous offre un aperçu plein de vie et d'imagination du compositeur, de sa personnalité et de son développement.

Depuis les lettres du jeune Chostakovitch âgé de neuf ans jusqu'à celles qu'il écrivit peu avant sa mort, l'histoire du compositeur se déroule sous nos yeux. Une histoire enrichie par des extraits d'entretiens avec la femme de Chostakovitch, Irina, sa fille Galina et son fils Maxime, ainsi qu'avec Mstislav Rostropovich, Krzysztof Penderecki, Evgeni Mravinski, Rudolf Barshai, Pietro Argento, Van Cliburn, Komei Abe, pour n'en citer que certains. La plupart de ces lettres et de ces extraits d'entretiens étaient jusque-là inédits.

Chacun des cent cinquante écrans-collages, pièces d'art uniques en leur genre, représente une œuvre du compositeur. Pianiste virtuose, Chostakovitch interprétait fréquemment ses propres compositions; par bonheur, plusieurs de ces interprétations furent enregistrées et ont survécu à ce jour. Elles tiennent une place de choix au sein des quatre-vingt-sept extraits musicaux, tout comme les enregistrements d'archives réalisés par des musiciens d'exception tels Sviatoslav Richter, David Oistrakh, Evgeni Mravinski et le Quatuor Beethoven.

La première série de photos de Chostakovitch comprend des portraits officiels ainsi que des vues du compositeur entouré de sa famille et de ses amis.

Nous avons eu la chance de trouver des films d'archives que le public découvrirait pour la première fois. En tout, trente-trois extraits de films sur DVD-ROM (quinze sur CD-ROM), le premier remontant à 1933, le dernier tiré du célèbre film intitulé *Dimitri Chostakovitch*, consacré aux dernières répétitions et aux créations auxquelles le compositeur assista.

De nombreux liens renvoient à la rubrique "Commentaires" qui offre de courtes biographies pour cent-cinquante personnes: les principaux interprètes de la musique de Chostakovitch, les auteurs et les poètes dont l'œuvre inspira son génie créateur ainsi que sa famille et ses amis.

Ce disque donne la liste complète et universelle des enregistrements Chostakovitch, regroupant plus de deux mille tours et CD énumérés avec la permission de M. Emmanuel Utwiller, directeur du Centre de Documentation de Musique contemporaine "Dimitri Chostakovitch" à Paris. Il est également possible d'accéder directement à un site Internet consacré au projet Chostakovitch à <http://www.ds.ch.multimedia.ru> où l'on trouvera une liste régulièrement mise à jour des sites Internet les plus intéressants sur Chostakovitch.

L'idée originale et le texte sont dus à Oksana Dvornitchenko, cinéaste primée dont les documentaires ont fait l'unanimité à de nombreux festivals de films internationaux. Ce projet, lancé il y a plus de deux ans, a été mené en collaboration avec les héritiers du compositeur.

Traduction: Nicole Valencia

Nouvelles perspectives sur Chostakovitch: Une vue d'ensemble pour 2001

Dimitri Chostakovitch naît à Saint-Petersbourg (qui devient ensuite Pétersbourg puis Léninegrad avant de retrouver son nom original en 1991 après l'effondrement de l'Union soviétique) le 25 septembre 1906. Montrant des dons précoces pour la musique (mais peu enclin à étudier la notation musicale), il commence à apprendre le piano avec sa mère à l'âge de neuf ans et entre cette même année à l'école de musique de Glyasser. En 1919, il entre au Conservatoire de Pétersbourg et y étudie à plein-temps dès 1922; ses professeurs sont Steinberg (composition), Nikolaïev (piano) et Glazounov – le directeur du Conservatoire qui lui tient lieu de père. La Révolution russe de 1917 et le coup d'Etat de Lénine lui inspirent ses premiers essais sérieux en composition, dont une *Marche funèbre pour les victimes de la Révolution d'octobre*.

Avec sa Première Symphonie (1926), Chostakovitch s'affirme comme le plus grand compositeur de sa génération et on lui commande bientôt une seconde symphonie pour marquer le dixième anniversaire de la Révolution d'octobre. À l'époque, sa carrière de pianiste de concert est déjà bien lancée, mais il se tourne bientôt vers la composition et décide de ne se produire en public que pour interpréter ses propres œuvres. Le jeune Chostakovitch se révèle un créateur éclectique, composant pour le théâtre, le cinéma et la salle de concert où il embrasse les tendances les plus progressistes de son temps. Mais c'est son second opéra, *Lady Macbeth du district de Mtsensk* (1934) et non *Le Nez*, son premier essai dans le genre, plus radicalement moderniste, qui déclenche la première crise de sa carrière lorsqu'en janvier 1936 la *Pravda* dénonce ce "chaos au lieu de la musique". En décembre 1936, Chostakovitch retire sa houleuse Quatrième Symphonie alors que les répétitions vont bon train et, après mûre réflexion, il répond à la critique sommaire de la *Pravda* par sa Cinquième Symphonie (1937). Le voilà engagé dans un symphonisme héroïque de grande envergure qui, sans pour autant changer de direction, puise une inspiration nouvelle dans la Grande Guerre patriotique de la Russie contre l'Allemagne nazie (Symphonies nos 7 et 8).

Après la guerre, à l'instar d'autres collègues illustres (dont Prokofiev), Chostakovitch est réprimandé pour la deuxième fois par le Parti qui dénonce le "formalisme bourgeois" de sa dernière œuvre. Ayant pris la décision de ne pas publier ses compositions qui risquent elles aussi d'être dénoncées, il se tourne alors docilement vers la composition de musiques de films et de cantates patriotiques (*Le Chant des forêts*, 1949, *Le Soleil brille sur notre patrie*, 1953). La politique plus libérale de Khrouchtchev lui vaut d'être réhabilité et reconnu par l'Etat. Un nouveau chapitre s'ouvre dans l'évolution du compositeur, chapitre que marque un style néo-nationaliste vigoureux et qui commence avec la Dixième Symphonie (1953) pour s'achever avec la Treizième Symphonie vocale et instrumentale (1962) et *L'Exécution de Stéphane Razine* (1964).

Malgré une santé chancelante, Chostakovitch continue de composer durant les dernières années de sa vie, se tournant vers des thèmes plus personnels que publics. Dans toutes les œuvres de cette dernière période – des cycles de mélodies (dont la Quatorzième Symphonie, si sombre, et la *Suite sur des vers de Michel-Ange*), des quatuors à cordes (une forme qui a maintenant pris le pas sur la symphonie dans la pensée créatrice du

compositeur), la Quinzième (et ultime) Symphonie, les derniers concertos pour violon et violoncelle – le compositeur fait face à sa propre mortalité: confrontation noble, sombre, torturée, souvent teintée de tristesse et lourde d'une ironie amère. Peu après avoir achevé l'élégiaque Sonate pour alto et piano, le compositeur succombe à une crise cardiaque à Moscou le 9 août 1975.

Voilà un bref résumé de la vie du plus grand compositeur de l'Union soviétique – une vie mouvementée, au rythme trépidant, une vie créatrice fructueuse jusqu'au bout malgré les feux constants de la publicité et le regard inquisiteur du public. Depuis sa mort, il y a vingt-cinq ans, l'Union soviétique qu'il servit et qui servit à définir sa personnalité créatrice a été démantelée durant l'un de ces bouleversements si typiques de l'histoire économique et sociale d'un peuple russe semble-t-il peu fortuné. Depuis la mort de Chostakovitch, notre perception de l'homme et de sa musique – et même de ce qui la rend si attirante – est entrée dans une ère nouvelle: son œuvre, aujourd'hui acceptée dans le monde entier, exerce une fascination sans bornes sur les musiciens, les musicologues, les journalistes, comme sur les mélomanes. D'abord, on reconnaît maintenant en lui un compositeur qui sut aborder avec succès tous les genres et il n'est donc plus considéré "simplement" comme un compositeur de grandes œuvres orchestrales et de musique de chambre dans la tradition de Beethoven (qu'il vénérât) et de Mahler (dont il admirait les symphonies que son grand ami Sollertinsky lui avait fait découvrir) mais aussi comme un grand compositeur pour la scène et pour la voix qui, en d'autres circonstances, aurait pu devenir l'un des compositeurs d'opéra les plus exceptionnels de son temps. En plus, des recherches approfondies nous ont permis d'accéder à une multitude croissante de matériaux – lettres, documents, manuscrits et autres archives variées – qui nous font voir, sous un jour nouveau et fascinant, aussi bien l'homme dans toute sa complexité que son œuvre. C'est en 1979 que sortit *Témoignage*, les mémoires de Dimitri Chostakovitch "telles qu'elles furent recueillies et éditées par Solomon Volkov"; le jeune Volkov collabora étroitement avec le compositeur vers la fin de sa vie. Certains musicologues occidentaux ont remis en question la crédibilité de ces mémoires, mais d'autres continuent à penser qu'elles sonnent juste, bien que l'on ait accusé Volkov de dédoublement frauduleux. (Maxime Chostakovitch déclara un jour qu'il s'agissait là d'un livre sur son père plutôt que de son père.)

C'est *Témoignage* qui déclencha la polémique toujours vive aujourd'hui concernant la vue soi-disant "révisionniste" de Chostakovitch – une vue selon laquelle il projeta dans ses créations la paranoïa que lui inspiraient le contrôle bureaucratique des Soviétiques sur les arts et surtout le régime de terreur imposé par Staline, régime dans lequel l'État était omniprésent. Des essais entiers sur sa musique, basés sur cette vue, stimulèrent l'intérêt des lecteurs mélomanes. Cette interprétation si simpliste qui assimile sa musique à une bande sonore ininterrompue accompagnant le film de sa vie fut, certes, en partie encouragée par le compositeur lui-même dans ses essais de musique autobiographique – le Huitième Quatuor à cordes, par exemple, ou encore la *Préface à l'édition complète de mes œuvres*, deux pièces qui se servent du célèbre monogramme DSCH basé sur les lettres musicales contenues dans la transcription allemande de son nom. (Dmitri Schostakowitsch = DSCH = D(ré), Es(mi bémol), C(ut), H(si bécarré).) Mais en réduisant la musique instrumentale si superbement élaborée de Chostakovitch – de la musique faite pour durer – à un symphonisme à programme anti-stalinien, on rabaisse la diversité expressive d'une musique qui, de nos jours, touche le cœur et l'esprit d'un public plus ouvert à des valeurs moins bornées. (Le lecteur trouvera une réfutation vigoureuse de la vision "post-Volkov" de

Chostakovitch dans la musicologie américaine et en particulier dans les écrits du redoutable Richard Taruskin et du biographe le plus récent de Chostakovitch, Laurel Fay.) Notre perception actuelle de Chostakovitch est plus subtile, nous préférons nous attarder davantage sur la musique elle-même, sur ses mécanismes, sur sa structure, sur le message émotionnel qu'elle cherche à transmettre à chaque être humain que nous sommes, mais peut-être surtout sur sa force morale et son contenu – et une fois encore nous pensons à Beethoven et à l'accueil réservé, au cours des siècles, à un compositeur dont la musique possède ce dynamisme insatiable capable d'attirer le public bien après que son créateur et son époque sont entrés dans le passé et la légende.

Si l'on se penche sur tout ce qui a été publié sur Chostakovitch à ce jour, on obtient une bibliographie fort impressionnante et bien trop substantielle pour être cataloguée de façon exhaustive dans une notice d'accompagnement. L'année 1988 fit date, car elle vit l'achèvement d'une *Edition complète de Chostakovitch* en quarante-deux volumes – une publication soviétique, qui malgré ses défauts et ses omissions reste à ce jour la meilleure source pour la musique notée du compositeur. Parmi les catalogues de ses compositions en langue anglaise, le volume méticuleux de Derek C. Hulme (Deuxième Edition, Oxford 1991) est devenu l'ouvrage de référence de base pour tous ceux qui veulent étudier et apprécier sérieusement sa musique. De nouveaux ouvrages importants, biographiques ou critiques, sont sortis plus récemment – des biographies qui prennent soin de ne pas adopter de vue partisane du compositeur, révisionniste ou autre. La plus remarquable de ces publications est la présentation documentaire d'Elizabeth Wilson (*Shostakovitch: A Life Remembered*, Londres 1994) fondée essentiellement sur des entretiens avec des musiciens russes, écrivains et collègues qui connurent et travaillèrent de près avec le compositeur. Un an plus tôt seulement, les Russes publiaient les lettres à Glickman (*Pisma k drugu*, "Lettres à un ami", Moscou 1993), correspondances journalières fascinantes de Chostakovitch à l'un de ses amis intimes, entre les années 1941 et 1974 – lettres qui n'auraient jamais pu paraître du vivant du compositeur. Plus récemment encore, il y a eu la biographie tant attendue du musicologue américain spécialiste de Chostakovitch, Laurel Fay (*Shostakovitch: A Life*, New York 2000) qui fait une chronique admirablement érudite et impartiale de sa vie et de son œuvre en se fondant sur une recherche scrupuleuse de documents d'archives. Comme si cela ne suffisait pas, un autre livre vient de sortir, un recueil d'essais intitulé *Shostakovitch in Context* (Ed. Rosamund Bartlett, New York 2000) qui jette un jour nouveau sur divers aspects de la vie et de l'œuvre de Chostakovitch – ses lettres à Sollertinsky (plus de 150 nous sont parvenues) par exemple, ses échanges de pensée avec Benjamin Britten, peut-être son contemporain le plus proche sur le plan de l'esthétique et de la création avec qui, par les bons offices du violoncelliste russe Mstislav Rostropovitch, il se lia d'amitié durant les années soixante, ou bien la résolution d'une énigme sémantique qui nous troublait depuis longtemps dans le troisième mouvement de la Dixième Symphonie (le retour mystérieux d'un motif de trois notes E–A–E–D–A (soit mi, la, mi, ré, la) qui s'avèrent être les initiales d'une jeune étudiante dont le compositeur s'était entiché) ou encore la fascination du compositeur pour *Le Moine noir*, l'étrange conte de Tchekhov sur lequel il avait l'intention de baser un opéra et qui (selon les mémoires de Volkov) se lit en filigrane dans la Quinzième Symphonie. Toutes ces publications, entre autres, viennent s'ajouter à l'énorme quinzième édition de sa musique pour combler les mélomanes sérieux en ce début de millénaire.

Que penser donc d'un CD-ROM/DVD-ROM? Ou plus exactement, vu tout ce dont nous disposons pour mieux connaître Chostakovitch, pourquoi nous faudrait-il un

CD-ROM/DVD-ROM? D'abord – et surtout – parce que l'informatique aujourd'hui a tant à offrir qu'il faut absolument que nous commençons à l'utiliser à des fins sérieuses, et ensuite parce que le cas Chostakovitch continue de fasciner les musicologues et les mélomanes qui sentent que tant de choses étouffées du vivant du compositeur n'ont pas encore émergé et qui continuent, bien sûr, à se poser la question cruciale: que veut bien dire cette musique sibylline qui se joue de nous en hésitant entre programme et absence de programme? Chostakovitch lui-même ne put répondre à cette question, et pourtant, chaque fois que l'on écoute sa musique, on a l'impression qu'elle renferme un message à décoder. Avons-nous besoin de nouveaux détails biographiques ou autobiographiques pour nous aider? Si c'est le cas, alors ouvrons grand les bras au CD-ROM/DVD-ROM que voici.

La présente compilation est donc une sorte de "dictionnaire" Chostakovitch qui, selon les goûts et les penchants de chacun, ouvrira l'appétit ou bien le satisfera; puisque nous contrôlons nous-mêmes le son et les images, c'est à chacun d'entre nous d'en faire le meilleur usage selon notre degré personnel de connaissance et d'expérience. Pour tous ceux qui, comme moi, conservent le plus grand respect pour les sources traditionnelles de connaissances (livres, essais ou articles), sans parler de l'énorme discographie musicale (qui, certes, deviendra de plus en plus accessible grâce à l'Internet et au CD-ROM/DVD-ROM), la réaction initiale est une méfiance bien naturelle face à une compilation qui, recourant à des techniques de présentation effrontément modernes, semble a priori contourner les moyens parfois ardu mais bien éprouvés d'aborder ce sujet. Il est certain que les lecteurs/auditeurs sérieux ou les musicologues risquent de ne pas apprécier immédiatement le court dessin animé introductif qui associe un commentaire convivial à un collage de photos et d'autres documents pour nous offrir un rapide aperçu de la vie du compositeur au son d'une amusante petite valse de marionnettes écrite par Chostakovitch pour *L'Ecrou*, son ballet de jeunesse. Mais l'on aurait tort de penser que cette entrée facétieuse est une préface crétinisante à un "Chostakovitch sans peine" dernier cri. Si l'on s'en sert à bon escient (et si l'on fait partiellement abstraction du côté vulgarisation de la présentation), on s'apercevra, en étudiant le CD-ROM/DVD-ROM de plus près, qu'il met à notre disposition une multitude de documents extrêmement variés et minutieusement compilés, traitant dans le détail de la vie du compositeur, année par année. Une bonne partie de ce matériau – lettres, documents officiels confidentiels, coupures de journaux, photographies, etc. – était jusque-là inaccessible et certains documents ont été obtenus tout spécialement pour ce CD-ROM/DVD-ROM. Ce matériau est accompagné d'une liste descriptive des œuvres qui propose dans de nombreux cas des extraits substantiels enregistrés par des artistes proches du compositeur et, dans le cas des œuvres pour piano, par le compositeur lui-même, avec un brio tout à fait personnel. (On y découvrira entre autres une lecture étonnante de l'impitoyable second mouvement de la Dixième Symphonie, joué au piano à quatre mains par le compositeur et son collègue Weinberg. Cet enregistrement fut réalisé en 1953, avant la création orchestrale de la symphonie – c'est sans doute sous cette forme que l'œuvre fut présentée à ses collègues lors du débat houleux qui eut lieu à une phase délicate de l'esthétique de la Russie soviétique, peu avant la mort de Staline en 1953.) De tels documents sonores ne sont pas nécessairement nouveaux, mais ils sont souvent difficiles à obtenir. En tout cas, ils ne rendent que plus direct et plus passionnant un catalogue d'œuvres individuelles qui nous permet de jouir d'extraits qui, de plus, ont valeur de documents.

La section consacrée aux œuvres propose de nombreux fragments de manuscrits qui ne correspondent pas à l'extrait sonore que l'on entend, mais il n'en est pas moins fascinant, tout

en écoutant la musique, de pouvoir se concentrer sur la calligraphie de la partition autographe; parfois – par exemple devant la page de la première mélodie de la Quatorzième Symphonie, avec ses notes de la gamme chromatique soigneusement barrées en marge – les regards les plus inquisiteurs découvriront un maillon important du véritable processus de composition. Il y a deux appendices: une discographie exhaustive et très bien documentée ainsi qu'une section fort utile donnant de courtes biographies illustrées, style dictionnaire Larousse, des personnages (contemporains ou non) associés de près à la vie et l'œuvre de Chostakovitch. La section consacrée aux lettres, documents et souvenirs ("Je me reconnais") qui, pour chaque année, a un lien immédiat avec les sections consacrées aux œuvres (Manuscrits et Extraits musicaux) et aux archives (photographies, etc.) nous offre un reportage détaillé tout à fait remarquable sur la vie et l'œuvre du compositeur. Et si l'on se plonge au hasard dans certains moments critiques de la vie du compositeur – la réaction du parti à *Lady Macbeth* (1936) par exemple, ou la Cinquième Symphonie (1937) ou la période (allant en gros de 1947 à 1953) qui suivit la condamnation du "formalisme" de Chostakovitch ("l'art sans contenu") – on est certain de découvrir parmi cet abondant matériau (qui inclut entre autres des notes "top secret" à Staline prouvant à quel point le chef du Parti s'intéressait aux questions de création) certains documents qui gagneront à être étudiés de plus près.

Quant au reste, l'image que ce CD-ROM/DVD-ROM nous donne de Chostakovitch – depuis ses débuts éclatants de jeune compositeur soviétique jusqu'aux dernières années amères mais toutefois extrêmement intenses et fructueuses – est remarquablement vivante et nous promet des heures fascinantes dans l'intimité de ce grand compositeur et de sa musique. Quinze extraits de films d'actualité (trente-trois sur DVD-ROM), de diverses longueurs, la plupart avec bande sonore, complètent ce panorama – depuis la première moscovite de *Lady Macbeth* (repris sous le titre de 'Katerina Ismailova') en 1934 jusqu'à un extrait plus important d'un film réalisé vers la fin de la vie du compositeur nous le montrant en train de répéter son œuvre testament, le cycle de mélodies intitulé *Suite sur des vers de Michel-Ange*.

Tous les admirateurs sérieux du compositeur, les jeunes comme les moins jeunes, les musicologues amateurs comme les professionnels et, plus simplement, tous les mélomanes curieux d'esprit sauront glisser dans leur bibliothèque ce CD-ROM/DVD-ROM très utile qui vient compléter en un minimum de place ce dont nous disposons déjà sur papier et sur disque. Un outil de référence si détaillé, si colossal, qui veut toucher le public le plus varié possible, renferme forcément quelques erreurs (ainsi l'extrait du Huitième Quatuor à cordes est présenté comme le dernier mouvement alors qu'il s'agit du premier) mais c'est peu de chose égard à ce qu'on peut y gagner. Pour ceux qui voudront bien s'en donner la peine, c'est en outre un bel ouvrage consacré à Chostakovitch, c'est un pas décisif dans l'étude à domicile. En visant également, par son style vivant et fascinant, à toucher le plus large public possible, ce CD-ROM/DVD-ROM est certainement un triomphe d'innovation dans le monde informatique d'aujourd'hui.

© 2001 Eric Roseberry
Traduction: Nicole Valencia

Titres et contacts

Directeur artistique du projet Oksana Dvornitchenko

Peintre Valentin Olschwang

Designers Natalia Solodoukhina & Dmitri Tchesnokov

Chefs du projet Sergueï Tolstokhlebov & Alexandre Proujinine

Idée et scénario © 2000 Oksana Dvornitchenko

Réalisation de vidéo-clips, d'un film d'animation et d'un "photo-film" © 2000 Oksana Dvornitchenko

Etude et design © 2000 "Autopan"

Décor de l'emballage Cass Cassidy

Emballage En couverture, Dimitri Chostakovitch (en bas à droite), photo reproduite avec l'aimable autorisation de AKG, London. Au dos, photographie de Dimitri Chostakovitch tirée à partir d'un négatif originel de M. Nappelbaum.

Composition du livret Michael White-Robinson

Rédaction du livret Genevieve Helsby

Extraits du film *Dimitri Chostakovitch* avec l'aimable autorisation de Le Fond d'Etat des programmes radio-télévisés (Moscou)

Extraits musicaux avec l'aimable autorisation de Le Fonds d'Etat des programmes radio-télévisés et La société publique "Firme Melodia" (Moscou)

Extraits d'actualités filmées avec l'aimable autorisation de Les Archives d'Etat de Russie pour les documents photographiques et cinématographiques

Les CD-ROM et DVD-ROM sur Dimitri Chostakovitch sont publiés et distribués par Chandos Records Limited, Angleterre.

© 2001 Chandos Multimedia

Chandos Multimedia

Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK

For Chandos Direct: Tel: +44 (0) 1206 225225 Fax: +44 (0) 1206 225201

E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

JSC Autopan

11 Sretensky Bulvar, Moscou, 101000, Russie

Website: www.ds.ch.multimedia.ru

Service d'encadrement technique

E-mail: support@multimedia.ru

